

黄安伦《敦煌梦》第三幕《三人舞》的双排键编配与演奏诠释

陈铭曾

指导教师 曾立毅 教授

厦门大学

学校编码: 10384
学 号: 18720121153270分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

黄安伦《敦煌梦》第三幕《三人舞》的
双排键编配与演奏诠释Allocation and interpretation on the eleitone of Anlun Huang
ballet “Dream of Dunhuang” Act III “Pas de Trois”

陈铭曾

指 导 教 师 : 曾 立 毅 教 授

专 业 名 称 : 音 乐 与 舞 蹈 学

论文提交日期: 2015 年 3 月

论文答辩日期: 2015 年 4 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()
课题(组)的研究成果,获得()课题(组)
经费或实验室的资助,在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,
未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

20 年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

20 年 月 日

内容摘要

旅居加拿大的当代中国作曲家黄安伦是位跨领域创作的杰出作曲家，他的作品形式广泛、数量众多，包括有交响乐、器乐独奏、歌剧、芭蕾舞剧、电影、合唱、声乐、室内乐、百老汇音乐剧等。从黄安伦众多的作品中可以看出，其创作是以优美的旋律为主要依归，辅以纯熟的和声学、管弦乐法以及巧妙的对位法，加上色彩强烈的中国传统民族音乐元素，便是黄安伦作品最大的特徵。1992年黄安伦的芭蕾舞剧《敦煌梦》更被选为“二十世纪华人音乐经典”。

本文共分三章进行论述，第一章节主要对黄安伦《敦煌梦》作品之创作动机、背景进行了解，并从中归纳作曲家之创作风格及理念；第二章透过将原曲改编成为双排键作品，从而对乐曲的动机发展、结构、素材选用进行分析，进而更完整的贴近作品的原意。第三章结合双排键触键功能，对作品的演奏进行分析。

希望本文的研究分析能为双排键中国作品的发展贡献微薄之力。

关键词：双排键；黄安伦；改编；演奏分析

Abstract

Contemporary Chinese composer living in Canada named Anlun Huang, is an interdisciplinary creative and outstanding composer. His works form widely, numerous, including symphonies, solo instrumental music, opera, ballet, film, choral, vocal music, chamber music, Broadway musicals and so on. From Huang Anlun's many of the works can be seen, Its creation is with beautiful melody as the main basis, supplemented by skilled harmonic, orchestral law and clever counterpoint, coupled with strong color elements of traditional Chinese folk music, it is the biggest characteristic of the works of Anlun Huang. In 1992 Anlun Huang ballet "Dunhuang dream" was chosen as the "Twentieth Century Chinese classical music".

This paper is divided into three chapters, The first chapter focuses on the creative motivation of Anlun Huang's "Dunhuang Dream" works, the background to understand; and from the writing style and philosophy summarized composers; The second chapter, through original song adapted into electone works, Thus to analysis motivation for the development, architecture, material selection of music. Closer to the original intent and thus more complete works. The third chapter combined with electone touch key function, works on the performance analysis.

I hope this research can contribute to the analysis for the electone development of China's meager work force.

Keyword : Electone; Anlun Huang; Adaptation ; Performance analysis

目录

内容摘要	I
Abstract.....	III
绪论.....	1
第一章 黄安伦与《敦煌梦》创作背景	2
1.1 黄安伦的学习与工作背景.....	2
1.2 《敦煌梦》创作背景与曲意说明.....	2
第二章 《三人舞》曲式分析与双排键编配.....	5
2.1 《三人舞》曲式分析.....	5
2.2 《三人舞》在双排键上编配.....	7
2.2.1 实际音高与记谱音高.....	7
2.2.2 声部分配.....	10
2.2.3 音色编辑.....	12
第三章 《三人舞》双排键演奏诠释.....	14
3.1 呈示部演奏诠释与问题.....	14
3.2 中央插部的演奏诠释与问题.....	16
结论	18
致谢	20
参考资料	21

Contents

Abstract (Chinese)	I
Abstract (English)	III
Introduction	1
Chapter 1 AnlunHuang and "Dunhuang dream" creation background	2
1.1 AnlunHuang 's study and work background.....	2
1.2 The creation background of "Dunhuang dream" and music illustrate.....	2
Chapter 2 "V Pas de Trois No.5" musical form analysis and electone allocatio ...	5
2.1 "V Pas de Trois No.5"Form Analysis.....	5
2.2 "V Pas de Trois No.5"allocated on a double key.....	7
2.2.1 The actual pitch and pitch notation.....	7
2.2.2 Allocate part.....	10
2.2.3 Voice editor.....	12
Chapter 3 "V Pas de Trois No.5"performance interpretation on electone	14
3.1 The interpretation and problems of exposition.....	14
3.2 The interpretation and problems of the centeal episode.....	16
Conclusion	18
Thanks	20
Reference documentation	21

绪论

随着双排键在国内发展的不断进步，创作编曲是学习和演奏双排键中不可缺少的一项重要课题，大量西洋作品从中孕育诞生，中国作品却寥寥无几，研究和演奏民族性作品在学习中显得更为重要。

本研究为作者运用双排键的功能，编配一首完整的管弦乐曲《三人舞》，以编曲者以及演奏者的观点分析该作品，并且讨论演奏诠释的问题。

文章从黄安伦的作曲理念入手，详尽分析其作品的音乐创作特点以及作品本身所涵盖的专业学术相关信息内容，以便更加深入了解中国音乐作品的风格体系。黄安伦对中国音乐的贡献以及其带来的社会反响是十分显著的，其作品代表了中国交响乐的特色。基于此，笔者作为双排键电子琴专业的演奏者，以黄安伦《敦煌梦》第三幕之《三人舞》为例，透过各种资料搜集整理、作品分析、双排键编配以及实际诠释等部分对其作品做一全方面地了解与探索。

资料之搜集与整理部分，涵盖了文献资料与数位多媒体资料，藉由各种不同的面相与观点，一方面深入了解作曲家黄安伦其人，以及他的音乐创作理念与风格；另一方面则对《三人舞》的素材多做了解。先由黄安伦的个人背景为基础，进而探讨在《三人舞》中体现了哪些黄安伦的音乐创作理念与风格，为演奏诠释找到一个适当的角度与方向。

在乐曲分析方面，对于《三人舞》的曲式结构进行初步解构分析后，再从旋律、和声、节奏等几个切入点进行细部分析工作。于旋律方面，探讨黄安伦如何将中国旋律运用于此一作品中；和声方面，探讨黄安伦如何利用和声色彩丰富旋律素材；节奏方面，探讨黄安伦在《三人舞》中，利用哪些不同的节奏循环模式，来表现出各段不同节奏律动的基础。

实际演奏诠释的部分，则是建立在笔者长期对于双排键演奏艺术的理解后，根据前述的几个研究成果进行充分的融合后，归纳出演奏此作品较为适切的诠释方法，并期望能够让其他演奏者或研究者有参考的依据与方面。

第一章 黄安伦与《敦煌梦》创作背景

1.1 黄安伦的学习与工作背景

黄安伦，中国作曲家、指挥家，被誉为“中国的巴尔托克”，入选《世界名人录》、《中国百科全书》，现定居加拿大。在中国文化大革命时期因下乡劳动的关系接触了大量的中国民间音乐的深刻记忆，以及其后在美国接受过完整音乐教育，相当擅长运用纯熟的西方作曲技巧融合中国音乐素材，常使其作品内容能够横跨中西音乐领域的藩篱，体现中华民族精神。

黄安伦的作品型式广泛、数量众多，包括有交响乐、器乐独奏、歌剧、芭蕾舞剧、电影、合唱、声乐、室内乐、百老汇音乐剧等，1992 年其芭蕾舞剧《敦煌梦》更被选为“二十世纪华人音乐经典”。从黄安伦众多的作品中可以归纳出，其创作仍是以优美的旋律为主要依归，辅以纯熟的和声学、管弦乐法以及巧妙的对位法，加上色彩强烈的中国传统民族音乐元素，便是黄安伦作品最大的特征。

1.2 《敦煌梦》创作背景与曲意说明

敦煌，自汉唐之后便是汉族抵御外族侵略的重要军事战略要地，在中国历史长河中更是扮演着极其重要的角色地位。在地理位置上，敦煌是古代最重要的中西交通枢纽；文化上，敦煌是当时是世界四大文明的交汇处，是丝绸之路上的东部咽喉之地。唐朝时期的敦煌，除了政治、经济方面的成就之外，在文化艺术的成就上更是达到了历史性的高峰，莫高窟的佛教艺术文化也在唐朝达到了鼎盛时期。之后，随着海上丝绸之路的发展，敦煌的历史地位才逐渐式微。

由于地理位置的特殊性，敦煌地区曾经有过复杂多元而璀璨的历史文化。首先，敦煌继承、发展并延续了中华文化与艺术，同时是中、西方文化与艺术相互碰撞后再吸收发展的地区，是多元文化汇集并融合的结果，而这样的融合结果再反传回中原地区时，又再造成巨大的影响。在这样一种复杂的多元文化交融之下，敦煌的独特文化与艺术便呈现出一种特殊的传奇色彩。而敦煌莫高窟出土的敦煌石窟文物，即说明了敦煌地区昔日的璀璨与辉煌。

芭蕾舞剧《敦煌梦》的题材就如同敦煌本身一样，已为中西合璧提供了广阔的天地。虽然该剧的剧情纯属幻想性质，却缘自杰出艺术家常书鸿把一生献给了敦煌的真实事迹。剧本由徐庆东创作，乐谱则由黄安伦于一九七九年动工。自全剧于一九八零年初完稿以来，其音乐已在世界各地成功演奏，佳评如潮，以至于《敦煌梦》在一九九二年被遴选为“二十世纪中国音乐经典”之一。一九九一年，林曜指挥新加坡交响乐团实现了该剧第一组曲在狮城的首演。一九九四年，在台湾音乐大师陈澄雄的指挥下和俄罗斯芭蕾舞大师戈德耶夫的指导下，芭蕾舞剧《敦煌梦》终于在台湾实现了它的全剧世界性首演。演出者为俄罗斯莫斯科国家芭蕾舞团和台湾交响乐团，由陈敏编导。全剧把敦煌艺术与西方芭蕾舞、交响乐全面结合在一起，形成了一种全新的风格，使这个大制作，成为中俄艺术家一次破天荒的创举。¹

全剧共分三幕：（一）沙漠，（二）洞窟，（三）莫高窟，描述了一对青年艺术家为寻求艺术与爱情的真谛，在沙漠中历尽艰险，终于在飞天女的帮助下到达莫高窟得偿所愿。

第一幕沙漠分为：1、沙漠，朦胧的固定低音和阵阵驼铃衬托出迷茫的大漠风情；2、沙漠情侣，描绘了为寻求艺术与爱情的真谛，一对年轻的恋人一男一女艺术家，历尽艰辛，在沙漠中几乎陷于绝境的场景；3、风神，描绘了风神鼓起漫天风沙，卷去了女艺术家，男艺术家在博门前昏倒；4、飞天女，沙漠夜色被飞天女飘忽的长绸、彩云及花雨蒙上了梦幻的色彩，他引导男艺术家奔向金光万丈的莫高窟的场景。

第二幕洞窟分为：1、男艺术家，描绘漆黑的洞窟不仅不能阻止男艺术家，反而更加坚定了他营救恋人、誓达目的的决心；2、羽人，描绘羽人们肆无忌惮的骚扰，却被男艺术家一片真心感动，纷纷散去的场景；3、波斯舞，描绘魔王带出的三个波斯美女欲以美色迷倒男艺术家，她们却因他的正气变成丑恶巫婆的画面；4、天王，描绘天王力士们终于使用武力驱赶男艺术家，欲致不屈的他于死地，飞天女在千钧一发之际出现，使他得以平安进入敦煌宝窟的场景。

¹中国芭蕾舞剧《敦煌梦》在台湾首演[J].人民音乐,1994,(第5期)

第三幕莫高窟分为：1、双人舞，描绘辉煌壮丽的莫高窟，飞天女将敦煌艺术的宝藏一一呈现给男艺术家，并向他表达自己倾心的爱慕之情；2、伎乐天，描绘司乐之神伎乐们从壁画中飘下来奏乐、起舞的场景；3、印度舞，这是一段神奇缠绵的印度旋律，令人心醉；4、罗马舞，描绘鼓号轰鸣，“谢肉祭”的酒香在空气中弥漫的场景；5、女艺术家，描绘男艺术家对飞天女的示爱并无反应，当他发现自己的恋人已被变成壁画，男艺术家恳求众神归还女艺术家的生命，飞天女被纯洁爱情感动，降下缤纷花雨，使这对不畏艰险的恋人重新拥抱在一起的场景；6、三人舞，描绘了善良的天女面对这一对重逢的恋人，决心把自己对男艺术家的爱情永远深深藏在心底；7、狂欢，描绘众神狂欢庆祝，男女艺术家沉浸在这奇幻的真善美的境遇里，在曾侯乙编钟与古琴的混响中，飞天女静静地飘回到壁画之中。

在本章可以了解到,长期居住在北美且以西洋古典音乐作品为主要写作内容的黄安伦,在中国文革时期所遭受的境遇以及出国之后开始的宗教信仰,都对于这位作曲家的音乐风格产生了极为巨大且深远的影响。《敦煌梦》也正是在一种既弘扬中国优秀传统文化,又超越一切国家民族文化的一种创作高度下的产物。这样的音乐创作理念与创作方式,让中国作品在国际舞台上重新获得了新生,也令中国作品有了新的创作方向。

因此,在改编《敦煌梦》之前,对黄安伦的创作理念以及《敦煌梦》的背景有更多的了解,对所有改编和演奏此曲的演奏者而言,都是一项极为必要的功课。

第二章 《三人舞》曲式分析与双排键编配

将管弦乐作品移植在双排键上演奏，是将一个由众多人演奏的乐谱缩编到一个人演奏或两个人演奏的乐谱并进行演奏的过程。在缩编总谱前应当适当分析作品，对作品的作曲手法，和乐曲的主要旋律线条进行较为完整的了解，这样在编配成双排键作品的时候才能做到完美呈现原来作品的原貌。

2.1 《三人舞》曲式分析

《三人舞》为不完整的回旋奏鸣曲式，再现部与呈示部速度一致，返璞归真，摒弃奢华、饱满的配器和丰富的和声，只是用小提琴独奏来呈现呈示部主部主题，同时作曲家仿佛有意将它作为一个连接下一剧情的过渡部分。作为承上启下的作用，为引出下一剧情《狂欢》（因版权问题，无法在此呈现再现部的曲谱）做准备。现把呈示部和中央插部的曲式图归纳为下图（图1）。

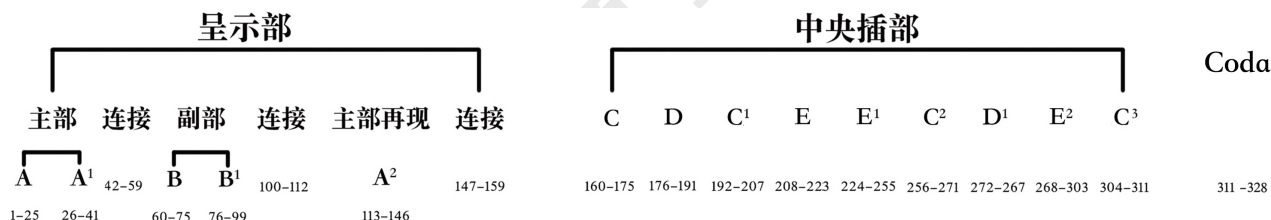

图 1：《三人舞》曲式结构图 本人绘制

呈示部为行板，主部（1-41 小节）为 D 大调，为 A 和 A¹ 两个主题。A 主题由 a（1-4 小节）、b（9-12 小节）、c（18-25 小节）三个句子组成。a 乐句以三连音上行后，向下跳进进行，形成拱桥形式，伴奏采用嵌入四分休止，弦乐器的拨弦与小提琴的旋律线条形成对比，一静一动。单簧管的持续长音，与弦乐器的拨奏形成色彩上的对比。b 乐句在四分音符旋律进行中嵌入了少量休止，四分音符级进后，休止一拍后以五度大跳向下进行，同样休止一拍后，再八度大跳以同样方式进行，最后稳定在一个长音，显得旋律线条活泼而不失连贯。整个呈示部的旋律线条如歌般优美，在对比中略显统一，在统一中又略显对比。

a 与 a'（5-8 小节）在旋律线条上完全是一致的，只是整体向下平移大二度。重复时加入了大管的长音持续，与 A 段形成对比，在相同的旋律基调中，声部略显丰满。

连接部（42-59 小节）以长线条，单簧管、小提琴和中提琴呼应的形式进行离调，使调性发生变化，同时为副部的转调作铺垫。两个重奏声部相互呼应，形成你走我停，你问我答的形式。

副部（60-99 小节）为 F 大调，为 B 和 B¹ 两个主题，同时情绪也发生了转换。小提琴变为伴奏声部，以八分音符平均迂回进行的方式和竖琴的拨奏以嵌入休止的方式进行。大提琴的三连音向下进行后大跳到主音，同样的三连音接主和弦三音，再到同样的三连音接主和弦的五音，长笛和双簧管以附点四分音符，长音向下三度、二度音程的长旋律线条进行，与第一声部伴奏形成对比色彩，一快一慢。第一声部和第二声部的相互交织，形成了复调形式的旋律走向，让人在听觉上更为丰富、饱满。

副部在 76 小节时，转入 ^bD 大调，从 85 小节开始，双簧管级进上行推出一个小高潮，小提琴为八分音符平稳进行。中提琴和大提琴的旋律与小提琴平稳效果形成鲜明对比，使声部和声、色彩更加丰富。从 94 小节开始转入 b 小调，并出现重复的三连音，将旋律线条变窄变深，与中提琴和大提琴声部不断重复并且大跳进行的旋律相结合，给人以紧张感。

连接部（100-112 小节）开始整体向下跳跃进行，将前面的紧张感得以慢慢释放（图 7）。接着通过小二度的级进和跳跃相结合，再一次制造紧张感，为结束部作铺垫，同时调性回归 D 大调。

主部再现（113-146 小节），主题材料是主部的拉宽式的变化再现，将主部轻盈的旋律线条拉长、放大、拉宽，除去了三连音，改为八分音符，扩大主部音符的时值。同时将乐器独奏表现主题的形式改为弦乐组八度齐奏的方式，增强了主题材料的厚度，将感情色彩推向高潮。管乐器附点音符的加入，使旋律色彩发生变化，由原来的柔和的伴奏形式变为刚强有力的圆号三连音伴奏，使之变得激进，在情绪上也略显激动，在行板的速度中让演奏者的情绪变得更加激昂。

连接部（147-159 小节），旋律的不断重复，铜管乐的二分音符和三连音不断重复，把呈示部推入高潮，从而引出中央插部。

中央插部速度转为快板，是三个细碎的小主题不停离调、变奏形成，但在整体结构上构成了三段式的结构，第一主题（主题 C）材料出来的时候，旋律干净、和声织体整齐，同时延续了呈示部的主要调式 D 大调进入。当第二主题（主题 D）材料进入时，采用了复调形式的行进方式，你走我停，一问一答，仿佛对话一般，并且采用离调级进方式进行，当第一主题材料再次出现时，开始从主音上出现，与本来的主题材料形成主属关系。随后第三主题（主题 E）材料出现，以嵌入休止形式的材料让旋律线条显得活泼、轻盈，第三主题材料在重复时，加入了加花形式的旋律呼应，向下级进的呼应方式让旋律线条更加丰富，和声织体交错更为复杂，采用复调式的你走我停，让演奏者在演奏时能相互呼应。当第一主题材料第三次出现时，和声织体更为饱满，铜管乐器以八分音符柱式和弦式演奏，木管乐器以短旋律线条级进、跳进进行，让音乐的流淌性更加丰富。随后第二、第三主题材料再以离调、嵌入休止的形式进行，当再次回到第一主题材料的时候，将音乐推向主调 D 大调主持续音，一直延续。主属低音的加入为巩固主调作铺垫，旋律线条最后以急促的十六分音符迂回式进行，和八分音符向下行进到主，所有乐器声部在整齐对位的柱式和弦中结束。

Coda 的出现一直巩固呈示部主调和弦，巩固并统一了调性，为再现部做铺垫。

根据音响效果，再现部再次在 D 大调上出现呈示部主部的主体材料，与呈示部做呼应，速度一致，与中央插部形成鲜明对比。

2.2 《三人舞》在双排键上编配

2.2.1 实际音高与记谱音高

作品《三人舞》的乐队编制中木管乐器为短笛、长笛、双簧管、单簧管、大管；铜管乐器为圆号、小号、长号、大号，低音大号；弦乐组为小提琴、中提琴、大提琴，低音提琴、竖琴；打击乐组为定音鼓、铃鼓、钹、钢片琴。

表 1: 移调乐器的实际音高

“总谱中，为了记谱与视谱的方便，某些用高音谱表或者低音谱表记谱的乐器声部，采用了低八度或者高八度的记谱方式，所以记谱与实际音高有八度之差，但阅读总谱时要求必须读出各声部的实际音高。”²

因此，根据规则对总谱内相应乐器做八度移位处理。（见表 2）

表 2：八度移位乐器实际音高

乐器名称	实际发音与记谱音高
短笛	高一个八度
钢片琴	高一个八度
低音提琴	低一个八度

根据八度移位处理的原则，短笛在总谱中和在双排键乐谱中的记谱如下图所示（图 3）。

图 3：长笛在双排键谱中实际音高

²熊冀华,邱正桂编著.管弦乐总谱读法[M].人民音乐出版社,1989第5页

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库